下载APP

02 | 油画名词小清单：如何正确欣赏油画？

2020-07-24 罗桂霞

如何看懂一幅画 进入课程 >

讲述：罗桂霞
时长 16:00 大小 14.66M

你好！我是罗桂霞。

上一讲，我们讲了油画的历史和常见的流派，不知道你有没有吸收呢？也许你会问，老师，光是第一件事儿，就已经这么长了，这份攻略一点也不简单呀！

油画的历史看似丰富又杂乱，你可能感觉听了一遍也记不住！但其实，**历史本身就不是用来记和背诵的**，你只要对整个油画史有那么一点感觉就好，攻略就是给你一个大的脉络。

因为在之后的每一讲里，你都会重新接触油画这段历史里的各个时空，加深自己的理解。这一讲，我们来看一下攻略的第二部分：油画专业名词小清单。

这份油画专业名词小清单是我给你准备的工具箱。掌握一些简单的专业名词，不仅可以在之后的学习中，减少我们沟通的阻碍，还可以作为你个人的知识储备，让你在生活中也用

得上。

好，那让我们开始吧！

名词小清单

这份名词小清单，我分成了三个部分，分别是**色彩篇、画面篇和宗教篇**。我会在每个部分，结合例子给你讲解，让你更好地理解这部分知识点。

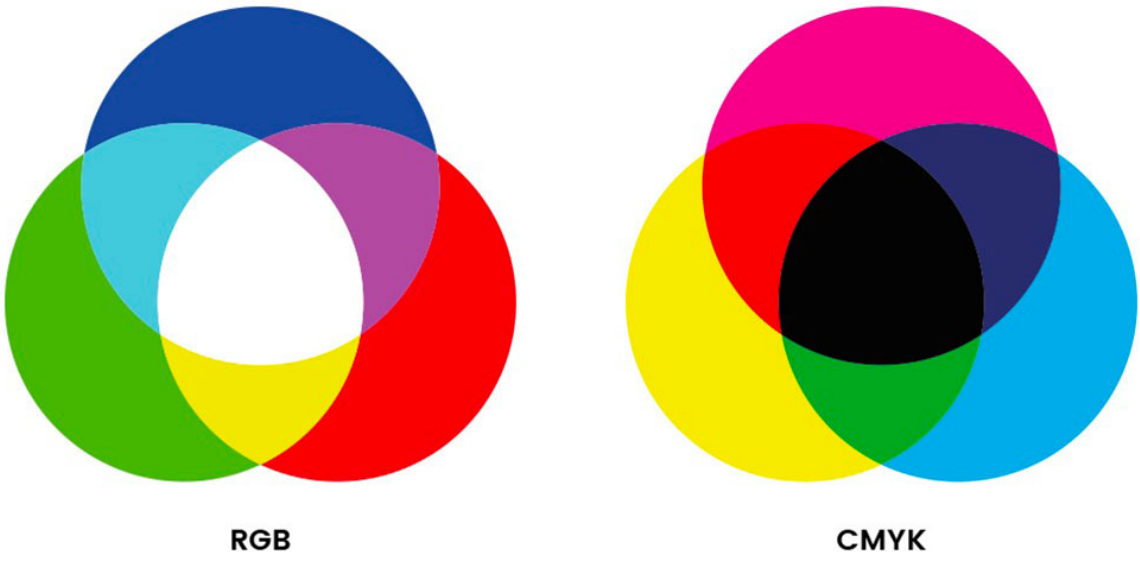
色彩篇

首先是色彩篇，**色彩是一幅画里的基本元素**。讲到色彩，最基础的就是三原色，也就是**红、黄、蓝**，这三个颜色混合可以产生其他的颜色：

红 + 蓝 = 紫；

蓝 + 黄 = 绿；

红 + 黄 = 橙。



RGB和CMYK色彩模式 三原色图

理论上来说，这三个不同颜色的不同比例混合可以调节出任何颜色。这个知识点大家应该都知道，我就不多赘述了。

而在油画里，我们常用来分析画面里的色彩的词有：**纯度、色相、色调、明度和暗度**。我们把纯度放到最后讲，我们先来看一下色相。

色相

色相，指的就是相同色系，比如我们看到香蕉是黄色的，看到苹果是红色的。香蕉的色相就是黄色系的，苹果的色相就是红色系的。我们说香蕉和苹果色相不同，是因为我们一眼看上去的颜色不同。

苹果和香蕉

但是相同色相内，又有很多同等色系的颜色，比如说，绿色分为浅绿色、深绿色、墨绿色等等，但是这几种绿色属于相同色系，也就是说他们是同一色相的。可以说，色相是色彩的首要特征。

色调

那什么是色调呢？其实，色调指的就是当你一眼看过去时，**画面物体的大部分颜色**。比如说，我们看晴朗的天空，虽然有几朵云，但是它的色调就是蓝色调的。

天空

我们说色调，主要把色调区分成**冷色调和暖色调**，冷色调和暖色调是根据我们看颜色的心理感受来划分的。主流理论一般会把红、黄和橙划分为暖色调，蓝和紫色划分为冷色调，绿色待定。

原因大概是，我们看见红色、黄色会感觉温暖，看见蓝色和紫色会感觉有点冷。但其实，**在同一个色相里，也是有冷暖之分的**，有的蓝色可能明亮欢快，有的蓝色可能稍显深沉，给我们的感受也是不一样的。

明度

我们再来看明度和暗度，**明度和暗度都是指颜色的亮度**，但是它们是一对相反的概念。不同的颜色具有不同的明度。例如，在三原色中，黄色就比蓝色的明度高。

这么说，你可能不太理解，我们来看一张色环图，顺便复习一下刚学的内容。

色环图

这个色环图，从中心到最外端的一条就是同一个色相。而在同一色相里，明度和暗度也是有区分的，**越靠近内环，颜色的明度越高**。

这里有一个冷知识，为什么红绿灯是红色、绿色和黄色呢？为什么不是三原色呢？

其实最初设计红绿灯的时候用的就是红黄蓝三原色，但是蓝色的**明度低，发散度太高，凝聚度不够**。因为蓝色发散，所以如果用蓝色的话，从远处看就会看不清。

这就像我们看蓝色的大海时，总觉得是一望无际的，就是因为蓝色在视觉上会给人很发散的感觉，后来设计者也不得不把红绿灯的蓝色改成了绿色。

纯度

最后，我们来看一下纯度，纯度指的是一个颜色和其他颜色在一起勾兑的比例。**一种颜色里，掺杂的其他颜色越少，纯度就越高**。这里有个误区，那就是**纯度指的不是颜色的深浅**。

我用三原色的知识点给你解释，你就懂了。我们前面说三原色可以通过混合产生其他的颜色，其他颜色是调不出来三原色的，所以，**三原色是纯度最高的颜色**。而像紫色、橙色是通过两种颜色调和出来的，纯度会比三原色低一些，但是比棕色、褐色的纯度高，那是因为棕色、褐色是由多种颜色调和出来的。

举个例子，如果我要调橄榄绿，那我就要在普蓝里加入土黄、少许的柠檬黄、中黄，还有一丢丢的红色才能调出来。所以它的纯度就很低，因为有太多的颜色混合在一起了。

说到这里，你会不会好奇黑色的纯度是高还是低呢？其实，**黑色的纯度是最低的**，它会吸收所有的颜色。所以，五彩斑斓的黑色是不存在的，五彩斑斓的颜色混合在一起就会变成黑色。

画面篇

接下来，我们来看一下画面篇，画面就是我们看一幅画时，看到的除了颜色以外最直观的东西。这部分学完你就可以从“外表”简单地评论一幅画了。

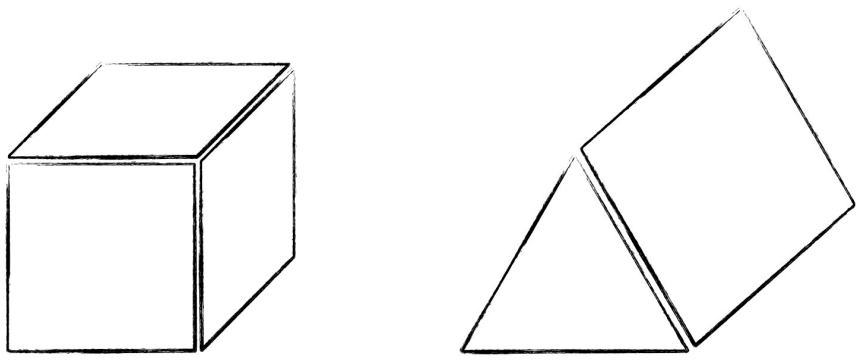
在这个部分里，我要给你讲的名词是**构图、笔触、线条和色块以及肌理**。

构图

我们先来看构图。简单理解，构图就是指画面中每个物体的位置是如何安排的。在油画里，我们常说的构图法有**透视、黄金分割点和垂直构图**等。

我在这里着重解释一下透视。透视分为 4 种，有定点透视（单点透视法）、散点透视、空气透视和隐没透视。

在油画里，最常用的透视方法就是**定点透视**。它是一种把立体三维空间的形象表现在二维平面上的绘画方法，使观看的人对平面的画有立体感。比如说我们把一个立方体画在纸面上就运用了定点透视。



立方体和三棱柱

散点透视法一般在中国国画中比较常见，但是在欧洲中世纪的一些作品里也有应用。散点透视就是在同一个画面中可以有多个焦点，如同一边走一边看，每一段都可以有一个焦点，视域范围可以无限扩大，因此可以画非常长的长卷或立轴画。

《清明上河图》（局部）
张择端（北宋）
创作于1085-1145
现存于北京故宫博物馆

空气透视法一般用颜色的鲜明度表现物体的远近，也就是说，近处的物体色彩鲜明，远处的物体色彩模糊，失去了原来的颜色，一般就用淡蓝色代替。

《伏尔加河上的纤夫》（Barge Haulers on the Volga）
列宾（Ilya Repin）
创作于1873年
现存于俄罗斯圣彼得堡博物馆

隐没透视法一般用物体清晰度来表现物体的远近，所谓“远山无皴，远水无波，远树无枝，远人无目”。

笔触

笔触就是绘画时，颜色在画面留下的痕迹。比如说，我们看下面这幅画的局部，笔触就很明显。

《当我长大以后2》（局部）
罗桂霞
创作于2019年
布面油画

举个生动的比喻，当你心情平静的时候，你写的字可能也是很平静的；当你着急的时候，你写的字可能就是龙飞凤舞的。字迹的不同，对应到油画里，就是笔触的不同。笔触的不同，会影响画面的表现力。

那我们通常怎样形容一幅画的笔触呢？常用的形容就是：**有力量的、果敢的、豪放、细腻、急促、紧密、柔和**。我们在欣赏不同的作品时，可以有意识地去观察。

线条和色块

线条和色块这两个概念都很显而易见，就是我们平常所说的线条和色块，如下图：

<Succession>
瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）
创作于 1935 年
现存于美国华盛顿特区菲利普收藏馆

<Compensation rose>
瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）
创作于 1933 年
现存于法国南特美术馆

肌理

肌理就是为了画面效果，做的一种特殊处理。（有人也把笔触看作是肌理）有些艺术家喜欢在画的底色里掺杂一些沙子，有的则是直接附带上一些材料到画面上。基弗就是一个典

型的代表：

《莉莉丝》（Lilith）
安塞尔姆·基弗（Anselm Kiefer）
创作于1996年

我们可以把肌理理解成**一种质感**，这种质感可能是光滑的，也可能是粗糙的，也可能是软硬的或坚硬的感觉。但是，总的来说，艺术家使用肌理是为了辅助画面的表现力，好的作品的肌理是不容易被发现的，因为会给人一种整体的感觉，不会让人觉得肌理在喧宾夺主。

宗教篇

最后一部分是我们的宗教篇。因为西方油画很多都是宗教题材的，所以第三部分，我给大家简单解释下常用的宗教词汇：

耶稣，我们应该都听过，他是基督教唯一真神，是基督宗教的中心人物，他为了向人类传播神的旨意，降世为人。我们都听过耶稣被钉在十字架上的故事，这是他在人间必定要遭遇的磨难。圣子指的也是耶稣，但是特指复活之前的耶稣。圣父指的就是神。圣灵代表神的意志的传递者，一般用鸽子来表示。

宗教画里的圣灵

圣母玛利亚是耶稣的母亲，她受神的感召无染受孕，在牛棚里生下了耶稣。天主教把圣母玛利亚尊为圣母来敬拜。

圣光圈是代表圣人身份的一个光圈，如果油画里的人物的头上有这个标志，那他一般都是圣人或者神，如下图：

圣光圈

如果你对宗教这块很感兴趣的话，可以自己去了解一下。在之后的课程里，我们还会讲到宗教画。

好了，我们现在已经有了一个基本的名词小清单，你可以随时往里面添加内容，变成你个人的艺术知识小宝库。理论知识已经武装得差不多了，那么我想和你谈谈我们该以什么样的心态看待艺术。

以什么样的心态看待艺术

关于艺术呢，争议一直都比较多，因为不是所有的艺术品都可以被我们理解与接受的。那作为观赏者，我们到底该以怎样的态度、或者说何种心态来看待艺术呢？

其实就是一句话：**我们的态度一定要正确**，何为正确的态度呢？就是我们可以不接受作品的画面感，也可以欣赏不了作品，但是，不管是对艺术家还是对作品，态度一定要尊重，要认真地面对在你面前的作品。

因为，在艺术史的这条路上，一直都是腥风血雨的。如果我们认真去看历代的艺术家们，他们要么孤独终老，要么贫穷一生，当然也有成功的，但都是极少数。可正是这些艺术家们执着的追求、不懈的斗争，才给我们留下这些不朽的可以洗涤精神的传世佳作。

而每一幅作品后面都有一个灵魂、一个故事。我们能通过这些作品和艺术家们对话，感受遥远的他们的挣扎与成长。可以这么说，每幅作品都是艺术家经过长期的学习、深思熟虑，考究过后，呕心沥血创作出来的。

所以，即使你看不懂，理解不了，也请你带着一颗尊重与虔诚的心去欣赏每一幅画、聆听每一个艺术家的故事。只有抛开成见、放下身段、心平气和地去欣赏，我们才能更近距离地走进这些作品的内部，感受艺术家的情怀。

从下一讲开始，我们的艺术之旅正式启程！

罗老师说

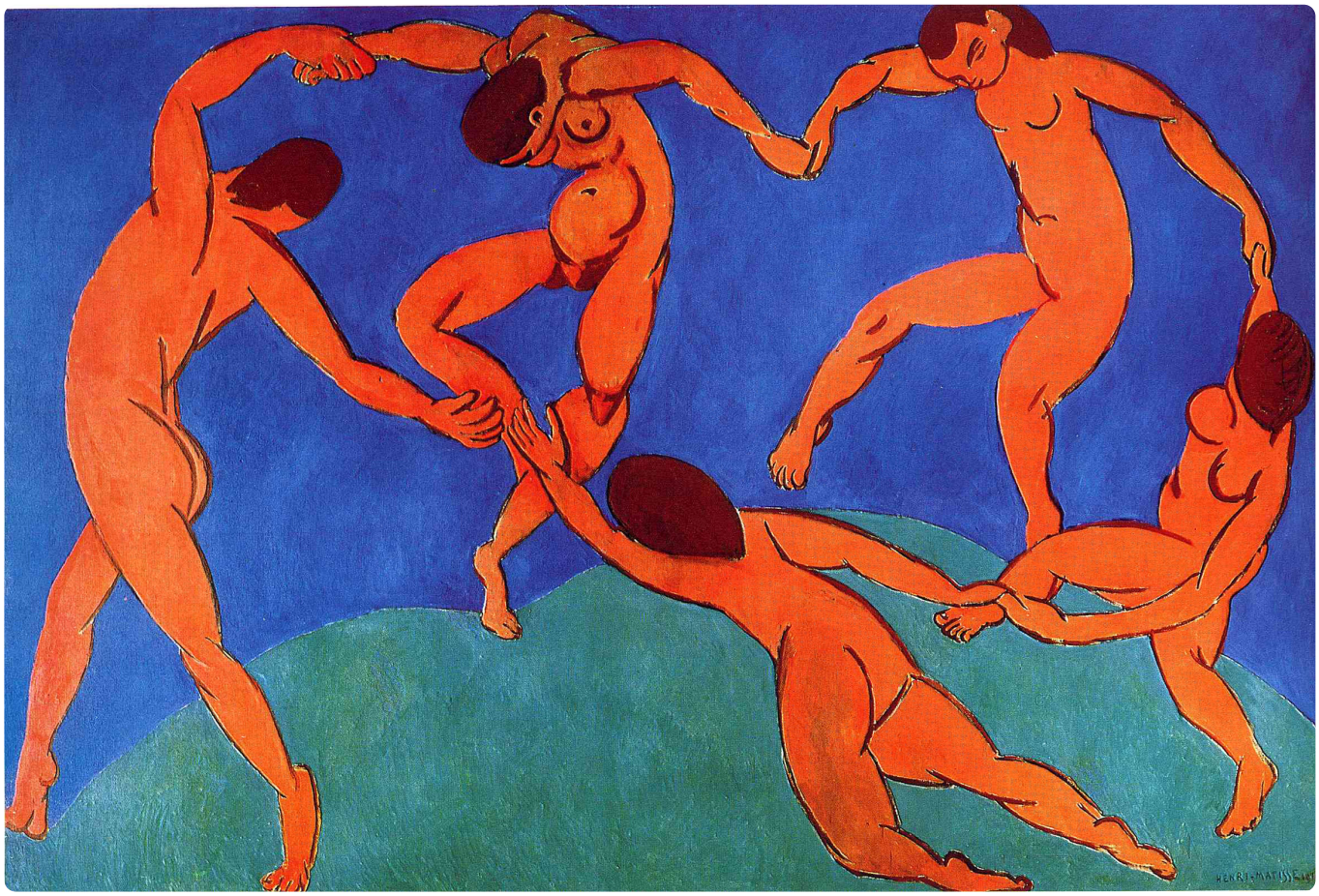
今天，这一讲我给了你一份油画名词小清单，分别是色彩篇、画面篇和宗教篇。油画里的这些小知识点，就像建筑里的小基石，会给我们欣赏油画提供一个扎实的基础。

但只有把理论和实践结合起来，我们头脑中的知识才能得到运用，我们才能逐步地提高鉴赏能力。

最后，在启程前，我和你聊了应该以什么样的心态看待艺术，不管我们能不能欣赏一件作品、或是喜欢一件作品，我们都要有一颗尊重艺术的心。

思考题

最后，我想给你留一道练习题。我在下面放了一幅画，你尝试一下，能不能用这一讲学习的知识来简单地分析一下这幅画？欢迎在留言区和我分享你的想法。



《舞蹈》（Dance (II)）
亨利·马蒂斯(Henri Matisse)
创作于1910年
现存于俄罗斯圣彼得堡赫米塔格博物馆

感谢阅读，虽然只是小小的基石，但是却至关重要，在我们启程之前，你可以把这些至关重要的小知识分享给你身边的朋友，让我们一起成长！

（课程研发：丁洋洋、易家成）

21 人觉得很赞 | 提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 01 | 历史与流派：关于油画，你必须了解的事儿

下一篇 03 | 梵高的画到底好在哪里？

精选留言 (23)

写留言

zlxag
2020-07-24

色彩
纯度： 主要部分颜色纯度都比较高（蓝色 不知是湖面还是蓝天），草地绿色纯度低一些，人主要橙色篇褐色。
色相： 这幅画色相很简单，蓝色系 和 绿色系 和橙褐色系
色调： 我的心里感受感觉整张画都偏冷色调比较深沉，舞者的颜色偏暖色么（画家是在...
展开

作者回复: 可以呀～点开的时候我都惊呆了！感觉你要出师了～这是野兽派，马蒂斯的画！野兽派是受印象派和后印象派的影响的。

1 5

陈丹
2020-07-24

色彩篇，三原色是红，黄，蓝，但是为什么配图是RBG红绿蓝呢

作者回复: 我们常说的三原色是红黄蓝，RGB是显示器是加色模式，所以三原色是红绿蓝，你很细心呢～

1 3

Sandflass
2020-07-24

最后这幅画主要用了橙色、蓝色与绿色三种鲜明的色相，其中以蓝色做为主色调，偏冷偏暗，并且纯度较低，我认为是了展现外部的恶劣环境，而将人画成橙色这种暖色，结合拉手跳舞的氛围，是为了不管环境如何恶劣，生活依然美好。
构图好像是单点透视，不确定。笔触较为细腻，线条柔和，以大色块的方式进行艺术展现。肌理看上去是比较细腻的。

展开

作者回复: 👍

2

河若离
2020-07-24

背景是冷色调，跳着舞的人是热烈的橙色，形成鲜明的对比。人物线条比较硬朗

作者回复: 我特别有成就感！

1

大俊stan
2020-07-24

线条描的那一下使人物有点跳出画面的生动感，皮肤的颜色的色相显示的也很粗犷

作者回复: 可以，不错

1

罗亭
2020-07-29

色彩方面：
有三种色相：橘、绿、蓝：
人物呈暖色调，环境为冷色调；
给我的感觉整幅画呈暗度；
橘色和绿色纯度低，蓝色纯度高一些；...
展开

作者回复: 不错

3.141516
2020-07-28

背景冷色调，衬托了人物的暖色调，人物动作投入、夸张、奔放，这是在狂热的跳舞吗

作者回复: 生命之舞啊～

escray
2020-07-28

其实这些油画名词在其他的美术作品上应该也是可以应用的吧。

我比较喜欢作者最后提到的，以尊重的心态看待艺术。如果能够普及一点艺术史的教育，那么就再好不过了，至少可以避免使用“好看”和“价格”来作为艺术评价的标准。
...
展开

作者回复: 是啊～艺术就是普及的少，才让很多人不敢去触碰。
你们分析的都很好呢～
关于绘画会不会变成小众这个问题，可能会...但是最后会像文艺复兴那样再复苏的，也有可能不会复苏，如果世界变成纯虚拟的话！那个时候从事绘画行业的就会是稀有物种了！

Ankhetsin
2020-07-27

不是牛棚是养马的屋子吧，要不怎么是马槽。

展开

作者回复: ？你是说耶稣的出生么？他是在山洞里出生的，为了取暖就牵进去了一头牛和一头驴为他取暖，后来好多画家会把他的出生画在牛棚里！没明白马槽从何谈起？

4bw_fdx
2020-07-27

《舞蹈》：颜色有橙色，蓝色，绿色，棕色。主体用暖色调，背景冷色调，对比比较强烈。线条都是带有弧度的。构图看不出是否用了透视方法。

展开

作者回复: 分析的不错呢

王友
2020-07-26

画面主体鲜明，冷暖色调对比强烈，笔触果敢、急促，肌理细腻，与人物线条形成对比。背景有可能代表当时的社会情况，强烈的对比突出人们面对生活的积极心态，对美好生活的追逐与向往。

作者回复: 赞

追风筝的人
2020-07-26

色彩三原色为：红（Red）、黄bai（Yellow）、蓝du（Blue）

色光三原色为：红（Red）、绿（Green）、蓝（Blue）。zhi

色料三原色为：青（Cyan）、品红（Magenta）、黄（Yellow）。

展开

作者回复: 我要把你这条评论放到原文里去！特别专业呢...

海海不想起床
2020-07-26

感觉背景色彩太单调，有点突出？是不是纯度太高了，看起来比较有冲击感呢

作者回复: 是呀，艺术家要的就是这种视觉冲击感～

李醒
2020-07-26

言语匮乏，也不如知道该如何理解，只能粗浅的感觉到欢快，愉悦和放松

作者回复: 这就很不错呢～

牺牲
2020-07-25

这幅画的色调是橙色；人物色相是橙色系、背景色相是蓝色系；感觉使用了空气透视，近处色彩鲜明，远处色彩迷糊。
看画是比较诡异，人是裸体，姿态比较扭曲。他们虽然动作在跳舞，但表情严肃，感觉不到人物内心的愉悦。
难道要表达表面看似歌舞升平，实则民不聊生？

展开

作者回复: 不错呢，你的理解是最特别的～

微想未来
2020-07-25

跳的有点较真呐，倔强的舞蹈？

展开

作者回复: 生命之舞～能不倔强么～

qinsi
2020-07-25

尝试从CG角度理解构图法中的透视
* 定点透视：透视投影(Perspective Projection)
* 散点透视：全景图拼接(Panorama Stitching)，就是拿iPhone拍个全景照片的效果？
* 空气透视：根据片段(Fragment)深度(Depth)改变饱和度(Saturation)
* 隐没透视：雾气(Fog)效果

展开

作者回复: 是的呢，分析的很好

进击的韭菜
2020-07-24

色相简单和谐，背景冷色调，人物暖色调，明暗度对比明显，突出画面的主体舞者；
构图精美，人物立体，笔触充满力量；
线条优美，让人物富有动感，跃然纸质；

作者回复: 👍

记事本
2020-07-24

超硬核的一篇文章

展开

作者回复: 我是来晒干货的～没点东西可不行啊，你们可都是精英～

xzy
2020-07-24

蓝色应该代表天空，绿色应该代表草地，红色（可能不准确）代表舞者。
画中的天空，草地，舞者都是用了一个大色块来表示，画面纯净简单；而人物则用了明度较高的颜色，在简单的背景下，显得更加突出；还有人物的线条很美，非常生动的表现出人们往我狂舞的情景。

展开

作者回复: 👍